Livret de Licence 3
« Etudes Culturelles » pour l'option :
« Cultures et productions télévisuelles et cinématographiques »

Responsable de L 3 « Cultures et productions télévisuelles et cinématographiques » :
Aurore Renaut

Responsable de L3 (coordination de l'année et des unités de tronc commun) et
Responsable de l'option « Cultures contemporaines et productions de jeunesse » :
Anne Cousseau

Responsable de la Licence « Études Culturelles » : Christian Chelebourg

1.1 Calendrier universitaire ;

* le 07 septembre : 10h réunion de pré-rentrée, suivie d'une semaine d'initiation/projections
* le 14 septembre : début du semestre A, début des cours (CM et TD)
* du 25 octobre au 1er novembre : congés de Toussaint
* les 17 et 18 décembre, puis du 04 au 13 janvier : examens terminaux
* du 21 décembre au 03 janvier : congés de Noël
* le 14 janvier : réunions pédagogiques (semestre B)
* les 14 et 15 janvier : inscriptions pédagogiques (semestre B)
* le 18 janvier : début du semestre B, début des cours et TD
* du 15 au 21 février : congés d'hiver
* du 04 au 17 avril : congés de printemps
* du 02 au13 mai : examens terminaux du semestre B
* du 16 au 30 juin : deuxième session des semestres A et B

1.2 Assiduité ;

L'assiduité dans les TD est obligatoire.

1.3 Emplois du temps en ligne ;

Afin de connaître les salles dans lesquelles se déroulent les enseignements, vous devez consulter les emplois du temps en ligne et les vérifier régulièrement car l'attribution des salles peut varier ponctuellement. En outre, ces emplois du temps hebdomadaires vous permettent de savoir si un cours est exceptionnellement déplacé ou reporté.

Le site du Campus Lettres donne les informations nécessaires pour l'accès aux emplois du temps (liens et mode d'emploi de l'interface) :
http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/content/calendrier-universitaire-et-emploi-du-temps

1.4. Vos interlocuteurs de l'année :

Directeur de l'IECA : Vincent Lowy (vincent.lowy@univ-lorraine.fr)
Responsable administrative : Anne-Marie Jacquot-Nadalet (anne-marie.jacquot-nadalet@univ-lorraine.fr)
Accueil, secrétariat, scolarité : Audrey Grandgirard (audrey.grandgirard@univ-lorraine.fr)
Responsable du M1 et Directrice des études : Nathalie Conq (nathalie.conq@univ-lorraine.fr)
Responsable du Master : Christian Chelebourg (christian.chelebourg@univ-lorraine.fr)
Responsable production : Hubert Bouchez (hubert.bouchez@univ-lorraine.fr)
Les techniciens audiovisuels : David Heidelberger (david.heidelberger@univ-lorraine.fr)
François Nogueira (francois.rodriguez-nogueira@univ-lorraine.fr)
Stéphane Vuillaume (stephane.vuillaume@univ-lorraine.fr)
Responsable ERASMUS : Aurore Renaut (aurore.renaut@univ-lorraine.fr)

IECA (Institut Européen de Cinéma & d'Audiovisuel)
10, rue Maréchal Michel Ney - 54000 NANCY
Tél. : 03.54.50.47.79
http://ieca.univ-lorraine.fr

Votre semaine de prérentrée du 07 septembre au 11 septembre :

=> Lundi 07 septembre 10h : réunion de présentation en Amphi

Ensuite vous allez être divisés en trois groupes dont les listes vont être affichées sur le panneau d'informations des L3 dans le hall. Lors de ces rendez-vous par groupe, nous allons vous présenter l'IECA et vous permettre de prendre un premier contact avec la pratique et vos interlocuteurs référents pour cette année sur le plan des réalisations filmiques. Le calendrier sera le suivant :

=> **Mardi 08 septembre : 8h-10h : Groupe 1/3**
- Présentation générale
- Visite
- Règles sécurité
- Présentation du matériel de l'IECA et en particulier ce qui est à leur disposition / le planning
- Les logiciels / stations de montage

=> **Jeudi 10 septembre : 8h-10h : Groupe 2/3**
- Présentation générale
- Visite
- Règles sécurité
- Présentation du matériel de l'IECA et en particulier ce qui est à leur disposition / le planning
- Les logiciels / stations de montage

=> Jeudi 10 septembre : 19h à 22h : Groupes 1, Groupe 2 et Groupe 3
Présentation et explication des cours à venir, notes, calendrier
Diffusion des films de l'année précédente et commentaires
Serveur vidéo / Site internet / page FB

=> **Vendredi 11 septembre : 8h-10h : Groupe 3/3**
- Présentation générale
- Visite
- Règles sécurité
- Présentation du matériel de l'IECA et en particulier ce qui est à leur disposition / le planning
- Les logiciels / stations de montage

= > Quelques projections : A ces formations spécifiques va s'ajouter une série de projection de films selon un calendrier que nous allons afficher au cours desquelles vous pourrez visionner notamment quelques films d'étudiants de l'année passée. Une projection chaque soir à 20h présentée par Vincent Lowy.

Bonne rentrée et bienvenue à l'IECA !

Semestre A du 14 septembre au 17 janvier
(Cours du 14 septembre au 12 décembre)

➢ **UFD 51 : Poétique (cours communs aux deux options)**

→ **Cours de « Poétique de l'imaginaire »** (12h CM)
Christian Chelebourg – Mardi 11h-12h – 12 semaines – Campus A 153

Contenu du cours : Le cours sera consacré à la poétique transmédiatique des différents genres de fictions de l'imaginaire : conte de fées, fantastique, science-fiction, fantasy, western, super-héros, policier, horreur, romance, etc. Il abordera les dynamiques créatives d'un double point de vue topique et diachronique. Enfin, il posera les bases méthodologiques de l'étude culturelle des stratégies de réécriture.

Bibliographie : Anne BESSON, *La Fantasy* (Klincksieck, 2007) ; Roger BOZZETTO, *La Science-fiction* (2007) ; Isabelle-Rachel CASTA, *Pleins feux sur le polar* (Klincksieck, 2012) ; Daniel FONDANÈCHE, *Paralittératures* (Vuibert, 2005) ; Jacques GOIMARD, *Critique du merveilleux et de la fantasy* (Pocket, 2003) ; Lauric GUILLAUD, *Le Retour des morts* (Rouge Profond, 2010) ; Stephen KING, *Anatomie de l'horreur* (J'ai lu, 2003) ; Jean-Louis LEUTRAT, *Le Western : quand la légende devient réalité* (Gallimard, 1995).

→ **Cours de « Critique de la réception »** (12h CM)
Laurent Jullier – Mardi 10h-11h – 12 semaines – Campus (salle à préciser)

Contenu du cours : Appréciation et jugement de goût. Les communautés cinéphiles. Les critères d'évaluation d'un « bon film ». Application à quelques critiques signées de professionnels et à quelques *user reviews* de l'IMDb.
Bibliographie : J.-M. Leveratto, *La mesure de l'art* (La Dispute, 2000) / L. Jullier, *Qu'est-ce qu'un bon film ?*, 2e éd. (La Dispute, 2012) / Y. Michaud, *Critères esthétiques et jugement de goût* rééd. (Hachette, 2011).

→ **Cours de « Les Fictions de l'imaginaire »** (24h TD)
G1 Matthieu Freyheit – G2 Nathalie Conq – 12 semaines - Jeudi 11h10-13h10

⏩ **Groupe 1 : « Imaginaire du crime »** Matthieu Freyheit – Salle Vigo
Contenu du cours : Plongée dans l'ambivalence du crime qui, depuis le roman noir anglais puis le romantique 19eme siècle français, s'inscrit dans notre imaginaire et notre culture à la fois en lettres de sang et d'encre. Terriblement fascinant, le crime repousse autant qu'il séduit et, dans tous les cas, saisit. C'est donc une traversée de cet imaginaire complexe et des notions et idées qu'il engendre que ce cours propose, avec pour support principal la fiction littéraire qui, de Sue, Poe et Stevenson jusqu'à nos jours explore et illustre inlassablement une part de nous que, peut-être, nous ne faisons que dire pour mieux cacher.
À lire : Thomas de Quincey, *De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts* (édition indifférente)

⏩ **Groupe 2 : « Cinéma et imaginaire »** Nathalie Conq – Salle Visconti
Contenu du cours : Ce TD propose d'étudier la place de l'imaginaire dans le cinéma (définition, perception, représentation). Nous étudierons ensuite plus particulièrement la place et le rôle de l'imaginaire dans le genre fantasy. Nous verrons, par exemple, quelles sont les fonctions du récit, de la musique et du personnage. Mots clés : Imaginaire, esthétique et participation.

➢ **UFD 52 : Situation des supports de l'audiovisuel (cours communs aux deux options)**

→ **Cours de « Culture Télévisuelle »** (18h CM)
Marie-Jo Pierron – Mercredi 10h-12h – 9 séances à partir du 16-09 – Amphi IECA

Contenu du cours : L'univers des séries télévisées : dispositifs de narration, stratégies de programmation et principaux modes de réception seront étudiés à partir d'exemples extraits de séries françaises et étrangères.
L'univers des séries télévisées : études des dispositifs, stratégies de programmation, et principaux modes de réception.

→ **Cours de « Histoire et présence des télévisions »** (10h CM)
Régis Latouche – Lundi 18h-20h – 5 séances à partir du 14-09 – Campus A 145

Contenu du cours : L'audiovisuel est un des derniers lieux du compagnonage. En comprenant son histoire et ses concepts pionniers, nous teneterons de mieux appréhender ce milieu en perpétuelle évolution.

→ **Cours de « Analyse des images »** (20h TD)
Groupe 1 : A. Renaut – Mardi 14h-16h – 10 séances à partir du 15-09 – Campus A 145
Groupe 2 : R. Latouche – Mardi 14h-16h – 10 séances à partir du 15-09 – Campus A 042

⏩ **Groupe 1 :** Aurore Renaut – Campus A 145

Contenu du cours : De la chute de Mussolini aux années 1970, le cinéma italien connaît une période d'une grande richesse créative, un « âge d'or » qui voit se succéder le néoréalisme de l'après guerre, le cinéma moderne des années 1950, la comédie italienne du « miracle économique » et le film politique des années 1970. Il sera question, dans ce cours, d'aborder les grandes œuvres du cinéma italien d'après guerre, principalement à travers son analyse formelle : style, mise en scène, jeu d'acteur, conditions de production.
Bibliographie :
Laurence Schifano, *Le cinéma italien, 1945-1995*, Nathan, 1995
Jean Gili, *Le cinéma italien*, La Martinière, 1996
Mathias Sabourdin (dir.), *Dictionnaire du cinéma italien*, Nouveau monde éditions, 2014.

⏩ **Groupe 2 :** Régis Latouche – Campus A 042

Contenu du cours : Découpage et analyse d'extraits de films « mosaïques » (films des années 80 à 2000).

➢ **UFD 53 : Les Formes du discours cinématographique (cours uniquement pour l'option cinéma)**

→ **Cours de « Techniques de l'audiovisuel »** (24h TD)
Clément Lecourt – G1 Vendredi 9h-11h – G2 Vendredi 11h-13h – 12 semaines - Salle Vigo

Contenu du cours : A travers des bases techniques indispensables (cadrage, lumière, son), vous allez réaliser des Tournés-Montés individuels de manière récurrente. La particularité est que le montage se fera à la prise de vues. Par ce biais, vous pourrez comprendre la globalité et la cohérence d'un projet audiovisuel, depuis l'idée originelle jusqu'au visionnage devant un public.

→ **Cours de « Mise en scène »** (24h TD)
Denis Milos – 8 semaines - Plateau de tournage IECA

Contenu du cours : Ce TD tourné vers la pratique vise à donner des outils pour la mise en scène et la direction d'acteurs. Il inclut un travail du jeu et de l'espace, sur le plateau et en situation de tournage. Pour cela, le TD s'appuiera sur *Œdipe roi*, un film de Pier Paolo Pasolini (plus particulièrement sur la scène d'ouverture du film quand naît un garçon, jalousé par son père).
Une séance de projection obligatoire du film aura lieu le **jeudi 17 septembre à 20h** à l'IECA en Amphi.
A lire : *Œdipe roi de Sophocle*.

⏩ **Groupe A :** Mercredi 17h00-20h00 les 16/09 (semaine 38) ; 30/09 (semaine 40) ; 14/10 (semaine 42) ; 21/10 (semaine 43) ; 4/11(semaine 45) ; 25/11 (semaine 48) ; 02/12 (semaine 49) ; 09/12 (semaine 50)

⏩ **Groupe B :** Jeudi 8h-11h les 17/09 (semaine 38) ; 1er/10 (semaine 40) ; 17/10 (semaine 42) ; 22/10 (semaine 43) ; 05/11 (semaine 45) ; 26/11 (semaine 48) ; 03/12 (semaine 49) ; 10/12 (semaine 50)

➢ **UFD 54 : Réaliser les images A (cours uniquement pour l'option cinéma)**

Dans le cadre de cette UDF, vous allez réaliser un film par groupe de 5/6 étudiants autour d'un thème. Les trois TD sont associés les uns aux autres et sont destinés à vous accompagner tout au long de la réalisation de l'écriture au montage.

→ **Cours de « Ecriture et scénario A »** (20h TD)
Christelle George – Lundi 14h-18h - 1er cours le 14-09 - salle Visconti

Contenu du cours : Ce TD sera consacré pour moitié à une approche théorique de la dramaturgie, nécessaire à toute forme d'écriture scénaristique. La seconde partie du TD permettra aux étudiants, divisés en petits groupes, de mettre en pratique leur apprentissage initial, en écrivant (et réalisant) leur propre scénario de court-métrage, d'une durée limitée à 5 minutes et dont les thèmes, au premier comme au second semestre, seront imposés.

→ **Cours de « Tournage A »** (20h TD)
H. Bouchez et D. Heidelberger – Mardi 18h-20h et Mercredi 8h-10h - Amphi IECA

Contenu du cours : Prise en main des caméras, gestion du tournage et découpage du film.

→ **Cours de « Montage A »** (20h TD)
H. Bouchez et D. Heidelberger – Mardi 18h-20h et Mercredi 8h-10h - Amphi IECA

Contenu du cours : Cet atelier se divisera en plusieurs temps : un tronc commun de théories du montage, des ateliers d'initiation aux bancs de montage et de l'encadrement pratique pour le montage du film à réaliser et encadrement du montage du film.

➢ **UFD 55 : Travailler les images (cours uniquement pour l'option cinéma)**

Dans le cadre de cette UDF, vous allez réaliser un film documentaire par groupe de 5/6 étudiants. Les deux TD sont associés : l'un est axé plutôt sur la mise en scène de l'image et l'habillage vidéo et l'autre est axé plutôt sur la mise en scène du son et l'habillage musical.

→ **Cours de « Animation et écritures numériques »** (15h TD)
David Heidelberger – Mercredi 14h-17h Groupe A et Groupe B en alternance – Bancs de

montage IECA

Contenu du cours : axé plutôt sur la mise en scène de l'image et l'habillage vidéo.

- → **Cours de « Le Son à l'image »** (15h TD)
  François Nogueira – Vendredi Groupe A 14h-15h30 et Groupe B 15h30-17h – Salle Visconti

Contenu du cours : axé plutôt sur la mise en scène du son et l'habillage musical.

➢ **UFT 50 : Transverse**

- → **Cours de Langue vivante** (24h TD)
  Nicolas Molle – G B Lundi 8h-10h - G A Lundi 10h-12h - 12 semaines - Salle Visconti

Contenu du cours : Le TD d'anglais Semestre 5 a pour but de faire acquérir le vocabulaire technique du cinéma et de l'audiovisuel, d'apporter des connaissances sur le cinéma britannique à travers l'étude d'un film et de développer l'expression orale avec des présentations régulières d'étudiants (analyse avec utilisation du lexique approprié). Examen : écrit de deux heures.

⏩ **Groupe A :** Lundi 10h-12h – Salle Visconti
⏩ **Groupe B :** Lundi 8h-10h – Salle Visconti

- → **Cours de PPP (Projet Professionnel Personnalisé)** (10h TD)

⏩ **Groupe « Cinéma » (destiné aux étudiants de l'Option « Cultures et productions télévisuelles et cinématographiques »)**
Marie-Jo Pierron – Groupe A : Mardi 8h-9h – Groupe B : Mardi 9h-10h – 5 séances à partir du 10-11 – Salle Visconti

Contenu du cours : Recherche de stage. Méthodologie du rapport. Suivi collectif et individualisé.

Pour vous aider.... **Un petit mot sur les groupes :**

Les groupes 1 et 2 concernent tous les étudiants de L3, ils sont à choisir selon le contenu du cours et ils font l'objet d'une inscription pédagogique obligatoire à effectuer au secrétariat.

Les groupes A et B concernent uniquement les étudiants du parcours « cinéma », ils sont formés automatiquement par ordre alphabétique et ne nécessitent pas d'inscription préalable. Les listes seront affichées sur le panneau d'informations des L3 dans le hall. Pour les TD pratiques destinés à la réalisation de films ces groupes sont formels car vous devrez former des petits groupes de 5 étudiants que vous constituerez en présence des enseignants concernés qui vous guideront.

Semestre B du 18 janvier au 15 mai
(Cours du 18 janvier au 30 avril)

➢ **UFD 61 : Culture de jeunesse contemporaine (cours communs aux deux options)**

→ **Cours de « L'Empire Walt Disney »** (24h CM)
Christian Chelebourg – Mardi 10h-12h – 12 semaines - Amphi IECA

Contenu du cours : Les productions Walt Disney constituent l'un des principaux piliers de la culture fictionnelle des jeunes, à l'échelle mondiale. Pour mieux comprendre leur impact sur l'imaginaire contemporain, nous retracerons la carrière de Walt Disney et analyserons les différentes facettes de son œuvre – animation, cinéma, télévision, parcs d'attraction – autant que nous nous intéresserons aux stratégies créatives et économiques de la firme qu'il a fondée.
Bibliographie : Marc Eliot, *Walt Disney. La Face cachée du prince d'Hollywood* (Albin Michel, 1993) ; Joe Flower, *Disney. Les Managers du rêve* (Maxima Laurent du Mesnil, 1992) ; Neal Gabler, *Walt Disney. The Triumph of the American Imagination* (Random House, 2006) ; Henri Gourdin, *Walt Disney bâtisseur de rêves* (Asphodèle, 1995) ; Robert Lanquar, *L'Empire Disney* (PUF, 1997) ; James B. Stewart, *Le Royaume enchanté* (Sonatine, 2011).

→ **Cours de « Fictions de jeunesse et études de genre »** (12h CM)
Matthieu Freyheit – Vendredi 8h-9h – 12 semaines – Amphi IECA

Contenu du cours : Tous les garçons et les filles…
Les théories du genre ont récemment fait l'actualité, précisément pour leurs implications éventuelles dans la culture de jeunesse et, plus généralement, dans le système éducatif. Ce cours se propose d'être à la fois une introduction à ces *gender studies*, en même temps qu'un aperçu de leur mise en pratique dans le champ de la fiction de jeunesse. Car être un garçon ou être une fille (et pourquoi pas les deux), même en fiction, n'a rien d'anodin. Les pistes de lecture seront proposées au fil des séances.

→ **Cours de « Fictions de jeunesse et culture médiatique »** (12h TD)

⏩ **Groupe 1 :** Christian Chelebourg – Lundi 17h30-19h30 – 6 semaines dates à préciser
salle Visconti

Contenu du cours : Le TD se concentrera sur l'évolution que le développement des médias a fait subir à la conception comme à la diffusion et à la réception des fictions de jeunesse. Après avoir défini les médias impliqués, dressé brièvement leur histoire et examiné les réglementations qui encadrent leur usage pour la jeunesse, nous analyserons un cas concret de stratégie intermédiatique à travers l'étude du personnage de *Sailor Moon* (manga, anime, drama, comédie musicale, produits dérivés). Nous finirons par un travail sur l'articulation de la fiction et de la réalité des dramatiques des années 60 à la téléréalité en passant par les sitcoms et certains jeux narrativisés.

⏩ **Groupe 2 :** Vincent Lowy - Mercredi 9h-10h – 12 semaines - salle Visconti

Contenu du cours : Contrairement à ce qui existe à Hollywood ou même dans le cinéma français, les personnages d'enfants dans le cinéma anglais sont loin d'être des figures innocentes susceptibles d'attirer

le jeune public. De nombreux films britanniques présentent des personnages d'enfants dans des récits qui ne sont pas destinés au enfants, voire réservés aux adultes. On peut même considérer que dans les années cinquante, soixante et soixante-dix, la figure de l'enfant a été outre-Manche la métaphore de l'émancipation des minorités et de la révolte contre l'ordre établi qui est la marque de cette époque. Etude de quelques cas emblématiques d'une vision adulte de l'enfance.

➢ **UFD 62 : Produire pour les images (cours uniquement pour l'option cinéma)**

→ **Cours de « Produire pour les nouveaux médias »** (24h CM)
Régis Latouche – Mercredi 11h-13h – 12 semaines - Amphi IECA

Contenu du cours : Pour comprendre les implications des nouveaux médias, nous travaillerons (à partir des normes imposées par le CNC) à l'élaboration d'un dossier présentant un projet de Web documentaire.

→ **Cours de « Les Genres filmiques »** (24h CM)
Nathalie Conq – Vendredi 9h-11h – 12 semaines – Amphi IECA

Contenu du cours : Cet enseignement proposera d'aborder et de définir la notion de genre filmique. Puis nous étudierons plus particulièrement quelques genres du cinéma afin d'en déterminer les composants et les particularités.

➢ **UFD 63 : Les Ecritures en développement (cours uniquement pour l'option cinéma)**

→ **Cours de « Les Supports de non-fiction »** (24h CM)
Marie-Jo Pierron – Mardi 14h-16h – 12 semaines - Amphi IECA

Contenu du cours : Les rapports entre fiction et non-fiction au niveau de la production et de la réception de faux- documentaires, émissions de télé-réalité, web-documentaires.

→ **Cours de « Iconographie hollywoodienne »** (24h CM)
Vincent Lowy – Jeudi 14h-16h – 12 semaines – Amphi IECA

Contenu du cours : Pour décrire les mythes hollywoodiens et mieux comprendre les icônes contemporaines, nous étudions des personnages récurrents, des stéréotypes et des paradigmes à l'œuvre dans le cinéma américain de l'âge d'or (années trente), de la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre.
Bibliographie : Jean-Loup BOURGET, *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Nathan, 2002.

➢ **UFD 64 : Réaliser les images B (cours uniquement pour l'option cinéma)**

Dans le cadre de cette UDF, vous allez réaliser un film par groupe de 5/6 étudiants autour du principe des marathons d'écriture. Nous vous donnerons trois éléments (1 objet, 1 personnage, 1 expression) à partir desquels vous devrez écrire votre film. Les trois TD sont associés les uns aux autres et sont destinés à vous accompagner tout au long de la réalisation de l'écriture au montage. Les groupes de film seront formés lors du 1er cours d'écriture.

→ **Cours de « Ecriture et scénario B »** (20h TD)
Emmanuel Jolly (20h TD) – Lundi 9h-13h – salle Visconti

Contenu du cours : Ce TD sera consacré à l'écriture de votre propre scénario de court-métrage. Il vous sera proposé une sensibilisation aux différents aspects de la mise en scène au cinéma pour créer du sens

dans la dynamique d'un récit : vous travaillerez autour de la composition d'un cadre, des choix esthétiques et scénographiques, et de la direction d'acteurs. Vous travaillerez par groupe de film sur rendrez-vous auprès de E. Jolly. Attention : 1er cours le lundi 18-01 à 10h en Amphi IECA avec tous les étudiants afin de former les groupes et d'évoquer la thématique, puis la méthode de travail.

→ **Cours de « Tournage B »** (20h TD)
Hubert Bouchez et Emmanuel Jolly – créneau à préciser – salle Visconti

Contenu du cours : Mise en scène appliquée. Finalisation des découpages et réflexion esthétique autour des notes d'intention. Initiation à l'optique et au tournage avec « reflex numérique ». Découverte des règles de réalisation et exercices pratiques. Analyse d'une scène tirée du découpage, traduction technique des choix de mise en scène et répétition mécanique. Préparation des tournages.

→ **Cours de « Montage B »** (20h TD)
Catherine Mamecier – sur rendez-vous auprès de C. Mamecier

Contenu du cours : Montage appliqué. Encadrement du montage de votre film. Travail par groupe de film.

➢ **UFD 65 : Réalités écotechniques et stage (cours uniquement pour l'option cinéma)**

→ **Cours de « Métiers et filières »** (10h CM)
Vincent Lowy – Jeudi 16h-17h – 10 semaines – Amphi IECA

Contenu du cours : Les collaborateurs de création et les techniciens dans le cinéma : étude de la Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 ; analyse de quelques témoignages de professionnels du cinéma français contemporain (assistants-réalisateurs, chefs-opérateurs, chefs électriciens, scripts, machinistes…)
La Convention collective nationale de la production cinématographique peut être téléchargée sur l'ENT et la page Facebook de l'IECA

→ **Cours de « De l'écrit à l'écran »** (20h TD)

⏩ **Groupe 1 :** Aurore Renaut – Mardi 16h30-18h30 – Amphi IECA

Contenu du cours : Après avoir rappelé quelques principes et donné quelques exemples d'adaptations de l'écrit à l'écran, ce TD permettra aux étudiants de présenter des dossiers sur des œuvres littéraires (roman, pièce de théâtre, bande-dessinée, etc.) adaptées au cinéma. L'objectif étant de favoriser la pratique de l'analyse comparative et de l'analyse de film.
Bibliographie :
André Bazin, « Pour un cinéma impur, défense de l'adaptation » et « "Le Journal d'un curé de campagne" et la stylistique de Robert Bresson », in *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Cerf-corlet, Paris, 1985.
Eric de Kuyper, « Oublier Proust », *Trafic* n°35, automne 2000, P.O.L, Paris.
Frédéric Sabouraud, *L'Adaptation*, Cahiers du cinéma, les petits Cahiers, Scérén-CNDP, Paris, 2006.
Yannick Hoffert, Lucie Kemp, *Le Théâtre au cinéma : adaptation, transposition, hybridation*, Presses universitaires de Nancy, 2010.

⏩ **Groupe 2 :** Vincent Lowy – Mardi 16h30-18h30 – salle Visconti

Contenu du cours : Scénariste américain et auteur dramatique majeur, héritier du film noir et inspiré par Harold Pinter et Samuel Beckett, David Mamet est né en 1947 à Flossmoor dans l'Illinois. Il a commencé sa carrière comme acteur et auteur dramatique, avant de se tourner vers le cinéma à la fin des années

soixante-dix. Ses débuts sont marqués par le succès de *The Postman Always Rings Twice* (1981), adapté de James Cain. Puis il enchaîne de nombreux succès, comme réalisateur ou seulement scénariste : *The Verdict* (1982), *The Untouchables* (1987), *Glengarry Glen Ross* (1992) et *Wag the Dog* (1998). Son style incisif et ses dialogues naturalistes et rythmés sont des modèles d'écriture et sont connus sous le nom de *Mamet Speak*.

➢ **UFT 60 : Tranverse**

→ **Cours de Langue vivante** (24h TD)
Nicolas Molle – Groupe A : 13h-15h et Groupe B : 15h-17h – 12 semaines - salle Visconti

Contenu du cours : Le TD d'anglais du Semestre 6 a pour but de renforcer la connaissance du vocabulaire technique, d'apporter des connaissances sur le cinéma américain et de travailler un fait historique à partir d'un film. Examen : écrit de deux heures.

→ **Cours de Méthodologie** (6h TD)
Aurore Renaut – Mercredi 16h-18h (dates à fixer) – Salle Visconti

Contenu du cours : Comment aborder un travail de recherche ? Comment mettre en place une problématique, élaborer un corpus, une bibliographie ? Comment commencer à travailler sans savoir ce que l'on va faire ?
Ce cours vise à perfectionner les méthodes de recherche afin d'améliorer la préparation des dossiers/exposés et l'élaboration d'un potentiel travail d'écriture de mémoire.

→ **Cours de PPP** (4h TD)

⏩ Groupe Cinéma Marie-Jo Pierron – créneau à préciser – salle Visconti

Contenu du cours : Continuité et finalisation du travail débuté au S1.

Vos enseignants de l'année :

=> Bouchez Hubert : Ingénieur d'études (hubert.bouchez@univ-lorraine.fr)
=> Conq Nathalie : Maître de conférences (nathalie.conq@univ-lorraine.fr)
=> Freyheit Matthieu : Maître de conférences (matthieu.freyheit@univ-lorraine.fr)
=> George Christelle : Scénariste depuis 10 ans, pour la télévision, le cinéma. Elle a co-écrit : *Jeune scénariste tout ce que tu dois savoir*. Egalement auteure pour le théâtre (chrisdupays@yahoo.fr)
=> Heidelberger David : Technicien audiovisuel et réalisateur (david.heidelberger@univ-lorraine.fr)
=> Jolly Emmanuel : Producteur, réalisateur. Actuellement directeur de création dans l'agence ZOO. (emmanuel.jolly@numericable.fr)
=> Jullier Laurent : Professeur (laurent.jullier@univ-lorraine.fr)
=> Latouche Régis : Maître de conférences (regis.latouche@univ-lorraine.fr)
=> Lecourt Clément : Réalisateur institutionnel en région. En parallèle, il développe des fictions courtes (court métrage, Web série...) (clement.lecourt@gmail.com)
=> Lowy Vincent : Professeur (vincent.lowy@univ-lorraine.fr)
=> Mamecier Catherine : Monteuse (catherinemamecier@free.fr)
=> Milos Denis : Directeur artistique du Théâtre Universitaire de Nancy (milosd@libertysurf.fr)
=> Molle Nicolas : PRCE au PEARL (nicolas.molle@univ-lorraine.fr)
=> Nogueira François : Technicien audiovisuel et responsable du partenariat avec la MAI (Master Academy Institue) (francois.rodriguez-nogueira@univ-lorraine.fr)
=> Marie-Jo Pierron : Maître de conférences (marie-josephe.pierron@univ-lorraine.fr)
=> Renaut Aurore : Maître de conférences (aurore.renaut@univ-lorraine.fr)

BIBLIOGRAPHIE d'études cinématographiques conseillée :

- François ALBERA : *Les Formalistes russes et le cinéma. Poétique du film*, Paris, Nathan, 1996.
- Robert C.ALLEN : Douglas GOMERY, *Faire l'histoire du cinéma*, Paris, Nathan, 1993.
- Vincent AMIEL : *Esthétique du montage*, Paris, Nathan, 2002
- Jacques AUMONT : *A quoi pensent les films*, Paris, Séguier, 1996.
- Jacques AUMONT : *Les Théories des cinéastes,* Paris, Nathan, 2002.
- Jacques AUMONT : *L'Image*, Paris, Armand Colin, 2005.
- Jacques AUMONT : *Le cinéma et la mise en scène*, Paris, Armand Colin, 2006.
- Jacques AUMONT, Alain BERGALA, Michel MARIE, Marc VERNET : *Esthétique du film*, Paris, Nathan, 1985.
- Jacques AUMONT, Michel MARIE : *L'Analyse des films*, Paris, Armand Colin, 2004.
- Jacques AUMONT, Michel MARIE : *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris, Nathan, 2001.
- Béla BALAZS : *L'Esprit du cinéma* [1930], Paris, Payot, 1977.
- Daniel BANDA, José MOURE (dir.) : *Le Cinéma : naissance d'un art 1895-1920,* Paris, Flammarion, collection Champs arts, 2008.
- André BAZIN : *Qu'est-ce que le cinéma ?,* Paris, Cerf, 1985.
- Raymond BELLOUR : *L'Analyse du film* [1979], Paris, Calmann-Lévy, 1995.
- Pierre BEYLOT, *Le récit audiovisuel*, Paris, Armand Colin, 2005
- Pascal BONITZER : *Le Champ aveugle : Essais sur le cinéma*, Paris, Gallimard, 1982.
- David BORDWELL et Kristin THOMPSON (trad. fr. Cyril Beghin) : *L'Art du film : une introduction*, Bruxelles, De Boeck Université, 1999.
- Jean-Loup BOURGET : *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Nathan, 2002.
- Robert BRESSON : *Notes sur le cinématographe*, Paris, Gallimard, 1975.
- Francesco CASETTI : *Les Théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Nathan, 2000.
- Francesco CASETTI, *D'un regard l'autre. Le film et son spectateur*, Lyon, PUL, 1990
- Michel CHION : *Le Son,* Paris, Nathan, 1995.
- Michel CHION :*Un Art sonore, le cinéma: histoire, esthétique, poétique*, Paris, Cahiers du cinéma, 2003.
- Gilles DELEUZE, *L'Image-mouvement Cinéma 1*, Paris, éditions de Minuit, 1983.
- Gilles DELEUZE, *L'Image-temps Cinéma 2*, Paris, éditions de Minuit, 1985.
- Georges DIDI-HUBERMAN*, Images malgré tout*, Paris, Minuit, 2004.
- Sergei M. EISENSTEIN : *Le Film: sa Forme, son Sens* [1929], Paris, Bourgeois, 1976.
- Lotte EISNER : *L'Ecran démoniaque* [1952], Paris, Eric Losfeld, 1981.
- Jean EPSTEIN : *Ecrits sur le cinéma (1921-1953)*, Paris, Seghers, 1974.
- Marc FERRO, *Cinéma et histoire. Le cinéma, agent et source de l'histoire*, Paris, Denoel, 1977.
- René GARDIES : *Comprendre le cinéma et les images*, Paris, Armand Colin, 2007.
- André GAUDREAULT : *Cinéma et attraction – Pour une nouvelle histoire du cinématographe*, Paris, CNRS Editions, 2008.
- André GAUDREAULT et François JOST, *Le récit cinématographique*, Paris, Nathan, 1990.
- Gérard GENETTE, « Discours du récit », in *Figures III*, Paris, Seuil, 1972.
- Gérard GOZLAN, *L'Anti-Bazin*, Lormont, Le Bord de l'eau Éditions, 2013.
- François JOST, *L'œil-caméra*, Lyon, PUL, 1987.
- Laurent JULLIER : *L'Analyse de séquences*, Paris, Nathan, 2002.
- Laurent JULLIER : Michel MARIE, *Lire les images de cinéma*, Paris, Larousse, 2007.
- Siegfried KRACAUER : *De Caligari à Hitler* [1947], Paris, Flammarion, 1994.

- Siegfried KRACAUER : *Théorie du film. La rédemption de la réalité matérielle [1960]*, Paris, Flammarion, 2010.
- Michèle LAGNY, *De l'Histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma*, coll. « Cinéma et audiovisuel », Paris, Armand Colin, 1992.
- Sylvie LINDEPERG, *« Nuit et brouillard ». Un film dans l'histoire*, Paris, Odile Jacob, 2007.
- MAGNY Joël, *Le point de vue*, Paris, Cahiers du cinéma/Scérén-CNDP, 2001.
- Christian METZ : *Essais sur la signification au cinéma* [1968-1972], Paris, Klincksieck, 2003.
- Christian METZ : *Le Signifiant imaginaire* [1977], Paris, Christian Bourgeois Editeur, 2002.
- Christian METZ, *L'énonciation impersonnelle ou le site du film*, Paris, Méridiens Klincksieck, 1991.
- Jean MITRY: *Esthétique et psychologie du cinéma* [1963-1965], Paris, Éd. du Cerf, 2001.
- Jean MITRY : *Histoire du cinéma : Art et industrie,* 5 tomes, Paris, Éditions universitaires, 1967-1980.
- Raphaëlle MOINE : *Les Genres du cinéma*, Paris, Nathan Cinéma, 2003.
- Edgar MORIN : *Le Cinéma ou l'homme imaginaire,* Paris, Les Editions de Minuit, 1956.
- François NINEY, *L'Épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, De Boeck Université, 2000.
- Georges SADOUL : *Histoire générale du cinéma,* 5 tomes, Paris, Denoël, 1946-1975.
- Pierre SORLIN, *Introduction à une sociologie du cinéma*, Paris, Klincksieck, coll. D'Esthétique, 2015
- Francis VANOYE, *Récit écrit, récit filmique*, Paris, Nathan, 1989.